

LA BARAQUE
LIBERTÉ

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

POISON

ROMÉO & JULIETTE

ROMÉO
TOURNE
FOIX
DEGAINÉ

AVEC DISTANCE

D'APRÈS L'OEUVRE DE WILLIAM SHAKESPEARE

EDITO

L'idée d'adapter *Roméo et Juliette* de William Shakespeare est née à une période où les corps étaient prisonniers des masques et des gestes barrières. En 2020 et 2021, pendant la crise sanitaire, La Baraque Liberté a répondu au dispositif « Plaines d'été » mis en place par la Drac Hauts-de-France, ayant pour vocation d'amener la culture au plus près des publics les plus isolés.

Parallèlement, grâce à un projet de résidences d'artistes en milieu scolaire : RESAC, porté par le Département du Nord, la compagnie a été au contact d'élèves adolescents pendant un temps long.

C'est en miroir à ces rencontres et à la pandémie traversée que La troupe de théâtre La Baraque Liberté a décidé de se lancer dans la création de *Roméo et Juliette avec distance*.

Avec la conviction de Caroline Panzera, directrice artistique, auteure, metteuse en scène, que mettre en scène aujourd'hui ce mythe universel aurait un pouvoir cathartique sur ce que l'on nomme tristement la « Génération Covid ». Celle privée d'autorisation de s'embrasser pendant près de deux ans. Celle qui aurait besoin que l'on dénonce cette obligation de distance à tenir entre les corps et la difficulté de vivre avec, quand on est jeune et en pleine construction de soi. Celle qui demande à parler de l'anxiété générée par un monde où règne la haine. Celle qui se demande si la planète va résister aux pandémies, aux guerres, au climat. Une génération qui a besoin de parler ou que l'on parle d'elle, pour réussir à croire que la vie et l'amour seront encore possible pour eux demain et qui veut décider de son destin.

Caroline Panzera, dans ces circonstances choisit au départ de travailler ce spectacle avec la simplicité du Clown. Cette démarche ne prétend pas à l'originalité, elle ne fait après tout que reprendre une méthode fondamentale du spectacle populaire, un spectacle qui ne vise ni au monumental, ni à la postérité. Un art peut-être éphémère, mais qui, elle l'espère, a le mérite d'être clair immédiatement au niveau du contenu et, jusqu'à présent, rien ne lui paraît plus clair en ces domaines que le RIRE.

Tout est pris au pied de la lettre, les gestes, les sentiments, les situations, les mots, par Claun'dine et Hervé, clowns qui se retrouvent seuls face à un public convoqué pour improviser cette tragédie. L'imagination est ce qui peut les sauver. L'équipe artistique espère, par cette démarche, aboutir à une forme simple, dynamique, forte qui soit un véhicule pour la pensée de notre troupe, La Baraque Liberté.

Ce faisant, Caroline Panzera accompagnée à la mise en scène par Nikola Carton découvrent dans les incarnations de la comédienne Charlotte Andres et du comédien Harold Savary des personnages immédiatement perceptibles, compréhensibles, leur fougue, leur impatience, leur soif d'absolu et la jeunesse des personnages Roméo et Juliette. La puissance des sentiments et des corps s'empare des Clowns pour dire cette histoire tragique, pleines de soubresauts et de rebondissements. Un tempo rapide, mais une mise en scène dépouillée servie par un décor unique et simple, un rond de tissu couleur terre posé au sol, un cercle qui représente un monde, celui de Juliette et de son Roméo deux adolescent qui auraient mérité d'être entendus.

Avant la **représentation:**

Éléments de biographie de William Shakespeare (1564-1616), Comment avait-il mis en scène sa propre pièce ? – page 4

Roméo et Juliette : aux origines d'une histoire mythique – pages 5

Roméo et Juliette : adapté 5 fois au cinéma – pages 6

Deux familles ennemies / et aujourd'hui ? – page 7

Résumé de la pièce – page 8

L'adolescence et les interdits toujours bravés, mais jusqu'où ? – page 9

Comment s'aiment Roméo et Juliette ? – page 10

ET LE CLOWN ? – page 11

La Baraque Liberté C'est quoi ? – page 12

Qui sont les artistes qui ont créé Roméo et Juliette avec distance ? – page 13 et 14

Avant de voir le spectacle

ON SE PRÉPARE À SORTIR !

Éléments de biographie de William Shakespeare (1564-1616)

Shakespeare est certainement l'un des dramaturges les plus célèbres au monde. Il est aussi peut-être par contraste le moins connu des hommes, tant les documents biographiques font défaut. Né à Stratford-upon-Avon en 1564, comme l'attestent les registres de la paroisse, il fréquentera probablement l'école de Stratford durant son enfance et, à partir de l'âge de 11 ans, ira à la *grammar school* où il approfondira ses connaissances en latin et en grec. C'est tout ce que l'on sait de sa formation académique. On suppose que pendant sa jeunesse, il a pu assister aux traditionnels spectacles de comédiens itinérants ou aux festivités qui ont accueilli Élisabeth 1re en 1575. On perd la trace de notre auteur peu après son mariage avec Anne Hathaway en 1582. Il est alors âgé de 18 ans. Aucun document n'atteste de ce qu'a pu être sa vie durant les dix ans qui ont suivi. On suppose qu'il a pris la route avec une troupe de comédiens pour se rendre à Londres, puisque l'on y retrouve sa trace en 1592. Ce sont ses détracteurs qui évoquent la présence d'un « arriviste », « un corbeau », un « *Shakescene* », qui prétend faire trembler les planches. Entre 1590 et 1597, le dramaturge se fait connaître par ses drames historiques ; il compose simultanément une dizaine de comédies entre 1593 et 1600. Pendant que la peste fait rage à Londres, il écrit de nombreux poèmes. On retrouvera l'écho de cette épidémie dans *Roméo et Juliette* qui fut écrit, de fait, autour de 1594. Sous Jacques 1er, la troupe pour laquelle Shakespeare travaille, *The Lord Chamberlain men*, acquiert une grande notoriété. Elle est adoptée par le roi et prend le nom de *King's men*. Elle réside désormais au théâtre du globe. Riche et anobli, Shakespeare cumule les biens immobiliers jusqu'en 1611, date à laquelle il se retire du monde de la scène. Il mourra cinq ans plus tard, à l'âge de 52 ans.

Comment Shakespeare avait-il mis en scène sa propre pièce ?

Les pièces de Shakespeare ont été écrites à une période où l'espace scénique répondait à une structure courante durant la période élisabéthaine. Le proscenium, plateau surélevé de forme angulaire s'avancé au milieu du public. Lieu indéterminé, il permettait la mise en espace de scènes d'extérieur ou la représentation d'espaces larges (salle de bal, etc.). En fond de scène, une alcôve fermée par un rideau, *the inner stage*, permettait de jouer toutes les scènes d'intérieur. Au-dessus, sur deux ou trois étages, s'élevaient des galeries qui matérialisaient balcons, pontons de bateaux, etc. La neutralité de l'espace théâtral permettait une grande liberté dans la mise en scène : décors et accessoires étaient réduits au strict minimum. Cette simplicité et cette ingéniosité suscitaient chez Louis Jouvet une grande admiration. Planches qui reproduisent la scène élisabéthaine.

➔ **Prolongement possible** : on peut projeter le début du film *Shakespeare in Love* de John Madden qui reconstitue de manière très parlante l'entrée du public dans le théâtre du globe au xvie siècle.

Roméo et Juliette : aux origines d'une histoire mythique

Les sources

Devenue mythique, l'histoire tragique du couple Roméo et Juliette, qui s'inscrit dans la lignée d'autres couples funestes déjà célèbres comme Pyrame et Thisbé, Héro et Léandre ou Tristan et Yseult, hante l'inconscient collectif depuis plusieurs siècles. Shakespeare a rendu célèbre le destin de ces deux amants « nés sous des étoiles contraires », parce qu'il a su donner vie et sensibilité à des figures qui incarnent une passion condamnée d'avance par la haine qui sépare leurs familles respectives. L'histoire des jeunes amants de Vérone prend sa source dans la littérature italienne de la Renaissance. Masuccio Salernitano, en 1476, raconte dans l'une de ses *novelle* le mariage secret de giannozza et Mariotto par l'entremise d'un moine. On trouve déjà dans ce récit le thème du somnifère, du meurtre qui conduit au bannissement de l'amant et à sa mort. Plus tard, en 1530, Luigi da Porto écrit un récit similaire dont les héros sont Romeo et Giulietta, amants qui se rencontrent lors d'un bal, se marient en secret et se suicident. Enfin, en 1554, Matteo Bandello en écrit une nouvelle version, ajoutant personnages et péripéties diverses. En 1562, le poète anglais Arthur Brooke reprendra avec précision la trame de cette histoire pour Devenue mythique, l'histoire tragique du couple Roméo et Juliette, qui s'inscrit dans la lignée d'autres couples funestes déjà célèbres comme Pyrame et Thisbé, Héro et Léandre ou Tristan et yseult, hante l'inconscient collectif depuis plusieurs siècles. Shakespeare¹ a rendu célèbre le destin de ces deux amants « nés sous des étoiles contraires », parce qu'il a su donner vie et sensibilité à des figures qui incarnent une passion condamnée d'avance par la haine qui sépare leurs familles respectives. L'histoire des jeunes amants de Vérone prend sa source dans la littérature italienne de la Renaissance. Masuccio Salernitano, en 1476, raconte dans l'une de ses *novelle* le mariage secret de giannozza et Mariotto par l'entremise d'un moine. on trouve déjà dans ce récit le thème du somnifère, du meurtre qui conduit au bannissement de l'amant et à sa mort. Plus tard, en 1530, Luigi da Porto écrit un récit similaire dont les héros sont Romeo et giulietta, amants qui se rencontrent lors d'un bal, se marient en secret et se suicident. Enfin, en 1554, Matteo Bandello en écrit une nouvelle version, ajoutant personnages et péripéties diverses. En 1562, le poète anglais Arthur Brooke reprendra avec précision la trame de cette histoire pour en faire une œuvre versifiée qui servira très probablement de modèle à notre dramaturge. C'est cette dernière version de l'histoire des amants malheureux de Vérone qui sera immortalisée par Shakespeare. L'auteur y fait savamment alterner vers et prose, resserre la temporalité de l'action autour d'une intrigue simple, mêle tragique et comique, mais surtout donne vie à deux amants d'exception. L'œuvre voit approximativement le jour en 1594 et connaîtra ses premières représentations autour de 1595, au théâtre de la Courtine de Londres.

➤ Demander aux élèves ce qu'ils savent de Roméo et Juliette.

Ce travail sur la mémoire collective permettra en un premier temps de montrer que l'histoire de Roméo et Juliette a pris, par son exemplarité et sa pérennité dans le temps, une dimension d'ordre mythique. Les images qui surgissent se cristallisent autour de la vision d'un bal, d'un balcon (qui rappelons-le n'est en réalité qu'une fenêtre dans la pièce) et d'un tombeau. Les clés de ce drame se concentrent autour de trois points : une haine inexplicée et irrationnelle entre deux clans ennemis, un amour impossible, la mort tragique des deux amants en conflit avec leur lignée.

Roméo et Juliette : adapté 5 fois au cinéma

➔ **Proposer aux élèves d'effectuer une recherche sur 6 adaptations célèbres de la pièce en film qui ont immortalisé les scènes mythiques de l'histoire du couple adolescent.**

Considérée comme l'histoire d'amour la plus populaire de la littérature, la tragédie *Roméo et Juliette* continue d'inspirer dramaturges, poètes et cinéastes, plus de cinq siècles après sa première parution. Romance, drame, costumes, personnages épiques... Tous les éléments sont là pour créer une fable éternelle. Au cinéma, *Roméo et Juliette* fascine, inspire et devient rapidement culte, malgré sa dimension tragique. De la rencontre des deux amoureux au bal à la mythique scène du balcon en passant par leur destin funeste, chaque adaptation cinématographique a su rendre hommage à sa façon à l'œuvre que William Shakespeare avait écrit en début de sa carrière. Si aujourd'hui les codes de la romance ont changé Roméo et Juliette reste la référence en matière d'histoire d'amour tant son impact culturel est important. Depuis 1908, la pièce de **Shakespeare** a été adaptée plus de quinze fois au cinéma.

Roméo et Juliette de George Cukor (1936)

Après quelques adaptations plus ou moins passées inaperçues, c'est au tour de **George Cukor** de s'attaquer au mythe de *Roméo et Juliette*. **Leslie Howard** et **Norma Shearer** se partagent l'affiche, s'éloignant à grand pas de l'âge initial des amoureux de la pièce de **Shakespeare**. Elle a 34 ans, lui 43 ans. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Un an plus tôt, le studio **Warner Bros.** avait également sorti une adaptation de la pièce *Songe d'une nuit d'été* qui fut aussi un échec. Après cela, les adaptations hollywoodiennes des œuvres de **Shakespeare** sont abandonnées pendant plus de dix ans.

Roméo et Juliette de Renato Castellani (1954)

Il faudra attendre 1954 pour que la fable funeste de **Shakespeare** revienne sur le devant de la scène. Cette fois-ci, le réalisateur italien **Renato Castellani** est auréolé de succès et reçoit pour son adaptation le **Lion d'or** à la **Mostra de Venise** ainsi que trois nominations au **BAFTA**. C'est l'acteur britannique chevronné **Laurence Harvey** qui interprète le chevaleresque **Roméo Montaigu**. Cette performance triomphante lui vaudra d'enchaîner les tournages ensuite. Sa partenaire à l'écran est en revanche bien inconnue de la scène hollywoodienne. Repérée dans un pub de Londres, **Susan Shentall** a été engagée dans le rôle de **Juliette Capulet** uniquement grâce à son apparence. **Cheveux blonds**, visage rond de candeur et grands yeux bleus, elle représentait l'innocence parfaite. S'il se permet quelques écarts par rapport au texte d'origine, **Renato Castellani** prend soin de respecter l'époque pendant laquelle **Shakespeare** a rédigé l'une de ses œuvres les plus marquantes. Le film est tourné en Italie pour plus de réalisme. Les costumes et décors de la Renaissance si travaillés vaudront au réalisateur de nombreuses éloges.

West Side Story de Jerome Robbins et Robert Wise (1961)

Adapté de la comédie musicale du même nom, *West Side Story* s'inspire directement de la pièce de **William Shakespeare**. Dans le New York des années 1950, les Jets et les Sharks, deux gangs rivaux, font la loi dans le quartier West. L'histoire d'amour bien connue entre **Tony** et **Maria** a été portée à l'écran par **Natalie Wood** et **Richard Beymer**. Contrairement à la pièce d'origine, **Maria** reste en vie même après la mort de **Tony** et oblige les deux gangs à se réconcilier. En 1962, le film est couronné de succès et obtient pas moins de dix **Oscars**, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Difficile de surpasser ce record mais **Steven Spielberg** relève le défi avec son remake de *West Side Story* prévu pour une sortie en salles fin 2021.

Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli (1968)

Considérée comme l'une des meilleures adaptations de la pièce de **Shakespeare**, le *Roméo et Juliette* de **Franco Zeffirelli** est la première à avoir employé des acteurs presque aussi jeunes que les héros tragiques du dramaturge britannique. **Leonard Whiting** a 17 ans, **Olivia Hussey** 16 et sont brièvement mis en scène dans le plus simple appareil. La controverse fait du bruit mais n'empêche pas le film de remporter deux **Oscars** en 1969 pour les meilleurs costumes et la meilleure photographie. Il fut également nommé pour la statuette du meilleur film et du meilleur réalisateur pour **Franco Zeffirelli**. Le film donna aussi naissance à l'une des musiques les plus mythiques du cinéma : la rencontre de **Roméo** et **Juliette** par **Nino Rota**.

Roméo + Juliette de Baz Luhrmann (1996)

Quatre ans après son premier long-métrage *Ballroom Dancing*, **Baz Luhrmann** est un jeune réalisateur convoité. Il n'attend pas l'aval des grands studios pour démarrer sa ré-interprétation de la tragédie shakespearienne mais caste pour son film indépendant deux étoiles montantes du cinéma : **Claire Danes** et **Leonardo DiCaprio**. Ils sont jeunes, beaux et surtout, ils sont les idoles de cette « génération MTV » à qui le film s'adresse. **Baz Luhrmann** transpose la fable de **Shakespeare** dans un décor moderne mais conserve les dialogues d'origine, créant un spectacle épique et poétique à la fois. Chemises bariolées nineties, robes virginales... 25 ans après la sortie du film, l'esthétique de *Roméo + Juliette* inspire encore la mode et sa bande-son reste mythique. La complicité entre les deux acteurs principaux hypnotise les spectateurs, malgré leur jeune âge. **Leonardo DiCaprio** avoue avoir été subjugué par la présence et la prestation de sa partenaire. Pour son rôle de **Roméo**, le futur interprète de **Jack Dawson** a reçu l'**Ours d'argent** du meilleur acteur au **Festival de Berlin**.

Deux familles ennemies / et aujourd'hui ?

L'histoire tragique des amants infortunés de Vérone prend sa source dans la haine ancestrale, aveugle à toute raison, sans origine explicite, que se livrent deux familles ennemies : celle de Juliette Capulet et celle de Roméo Montaigu.

➔ **Inviter les élèves à découvrir un bref résumé de la pièce. Quels sont les personnages qui constituent les différents clans ?**

On fera noter aux élèves la position d'intermédiaire qu'occupent le prince et frère Laurent. L'un est chargé de faire régner l'ordre, l'autre cherche à réconcilier les deux clans.

« Si vous cherchez querelle je suis votre homme »

➔ **Proposer aux élèves de constituer deux clans : celui des Capulet et celui des Montaigu. Ils mettront en voix un parcours de répliques qui devra monter en tension au fil de la lecture.**

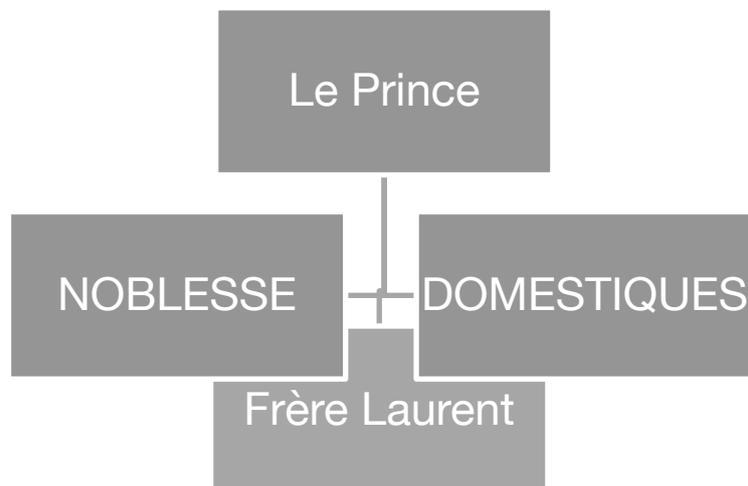
La mise en jeu des moments de conflit entre les clans devra permettre de souligner les éléments suivants :

- La montée de la violence : la pièce s'ouvre sur une bagarre (acte I, scène I) qui trouvera son écho dans une deuxième rixe (acte III, scène 8). Cette dernière dispute sera cette fois fatale à deux des personnages, Tybalt et Mercutio. Il y a donc une montée en tension de la virulence au fil de la pièce. Entre ces deux actes dominés par la violence et la haine se situent deux actes dominés par la passion amoureuse.
- Les rixes entraînent un désordre social : toute la société subit la gangrène de ce conflit. La première rixe commence avec les valets, continue avec la jeunesse noble et se termine avec les patriarches de chaque clan. Il faut l'intervention du prince pour mettre fin à tout cela à chaque fois.

C'est la jeunesse qui sera principalement la victime de cette haine ancestrale. La bande de Tybalt (cousin de Juliette) affrontera Roméo et ses amis Benvolio et Mercutio.

Résumé de la pièce

Roméo, jeune homme solitaire à l'âme poétique, est hanté par l'image de la jeune Rosaline qu'il aime, alors qu'elle ne lui accorde aucune attention. Croyant rencontrer celle-ci, Roméo Montaigu se rend avec ses amis, dont Mercutio, sans y être invité, au bal que donnent les Capulet, famille ennemie de son propre clan. Roméo et Juliette tombent immédiatement follement amoureux l'un de l'autre et jurent de se marier dès le lendemain. Mais au cours d'une bagarre qui éclate entre le clan Montaigu et le clan Capulet, Mercutio, ami de Roméo, trouve la mort. Pour le venger, Roméo tue le responsable de cette mort, Tybalt, cousin de Juliette. Banni par le prince, Roméo s'exile à Mantoue, loin de son aimée qu'il a épousée en secret, grâce à l'aide du frère Laurent qui pense ramener la paix à Vérone. Pendant ce temps, les parents de Juliette projettent de marier leur fille au jeune Paris. Ils s'activent pour préparer le mariage. Désespérée, Juliette, qui est déjà mariée à Roméo, demande à nouveau l'aide de frère Laurent. Ce dernier lui donne un breuvage qui la fera passer pour morte. Roméo, qui devait être averti de ce stratagème, ne reçoit pas la lettre envoyée par frère Laurent. Croyant Juliette morte, il achète un violent poison et se rend de nuit dans le tombeau des Capulet. Il se suicide près de son épouse. Juliette se réveille et elle reste près de son aimé et se donne elle aussi la mort.

L'adolescence et les interdits toujours bravés, mais jusqu'où ?

Un amour condamné par avance

Juliette est à peine âgée de 14 ans lorsqu'elle s'éprend de Roméo. Pour défendre cet amour, elle outrepassa toutes les règles : elle se marie en secret, affronte la rage de ses parents, lorsqu'elle refuse d'épouser Pâris – le prétendant qu'ils ont choisi pour elle – elle boit une potion qui la plonge dans un long sommeil pour échapper à leur emprise et enfin, elle se donne la mort pour rejoindre dans l'éternité celui qu'elle aime par-dessus tout. Roméo est, lui, épris au début de la pièce d'une certaine Rosaline qui l'ignore et pour laquelle il sombre dans la mélancolie. La révélation du véritable amour se fera en réalité, au moment de sa première rencontre avec Juliette. Il consacra toute son énergie à la concrétisation de son mariage, à la recherche de l'apaisement du feu destructeur qui oppose les clans. Mais cet acharnement sera vain, car les amants sont soumis au joug des « étoiles contraires » qui en ont décidé autrement. Le *fatum* préside à leur destinée, et leur histoire est condamnée par avance.

➤ Inviter les élèves à imaginer une mise en scène pour le prologue de la pièce

Ils pourront par exemple expérimenter une lecture effectuée par un élève seul, une lecture chorale par groupe de trois élèves, une lecture en voix off afin de comparer les effets produits par chaque choix, essayer sur une musique rap contemporaine. Le prologue de la pièce a une fonction informative : il présente les familles, le cadre de l'action et les personnages. De manière surprenante, ce prologue annonce d'emblée au spectateur l'issue de la pièce, à savoir la mort des amants : leur passion est condamnée à l'échec. Le statut du prologue est scéniquement ambigu : en tant qu'intermédiaire entre le public et ce qui se joue sur scène avec les personnages, il doit, comme le faisait le chœur antique, éveiller la conscience du spectateur tout en regardant l'action avec distance. Ici, il est également le représentant du dramaturge puisqu'il se fait le commentateur d'une action qui va se jouer « pendant deux heures » sur « la scène ». **Prolongement possible :** montrer aux élèves la première scène du film de Baz Luhrmann. Le prologue est incarné, dans cette version futuriste de la pièce, par une journaliste de télévision.

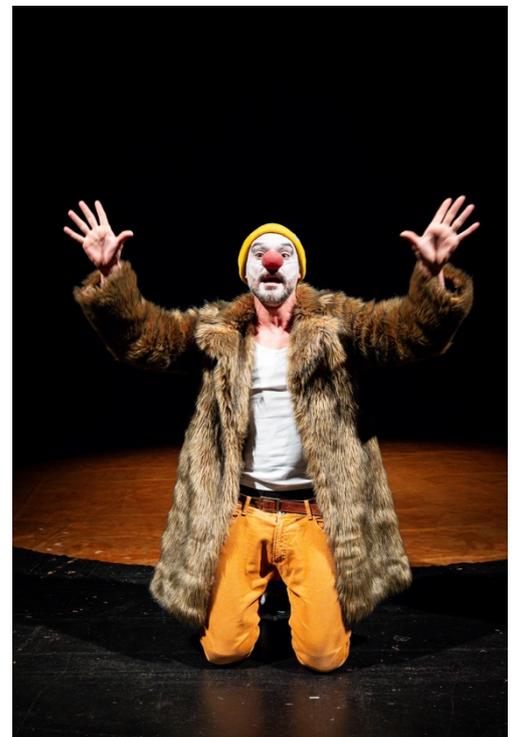
Le Chœur

**Deux familles, égales en noblesse,
Dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène,
Sont entraînées par d'anciennes rancune à des rixes nouvelles
Où le sang des citoyens souille les mains des citoyens.**

**Des entrailles prédestinées de ces deux ennemies
A pris naissance, sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux
Dont la ruine néfaste et lamentable
Doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents.**

**Les terribles péripéties de leur fatal amour
Et les effets de la rage obstinée de ces familles,
Que peut seule apaiser la mort de leurs enfants,
Vont en deux heures être exposés sur notre scène.**

**Si vous daignez nous écouter patiemment,
Notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance.**

Comment s'aiment Roméo et Juliette ?

Les scènes qui réunissent Roméo et Juliette sont peu nombreuses. on en dénombre cinq : la scène de première rencontre lors du bal, la scène où ils se jurent leur amour sous le balcon de Juliette, la scène du mariage, la scène de la nuit de noces et la scène qui les réunit au moment de leur mort dans le tombeau des Capulet.

➔ **Comment Shakespeare a-t-il orchestré la rencontre des amants de Vérone ? Demander aux élèves d'imaginer, à partir du texte une mise en scène de ce coup de foudre.**

La première rencontre de Roméo et Juliette au moment du bal des Capulet se fait de manière très scénarisée : on passe de l'agitation des valets pour les préparatifs de la fête à l'arrivée de tous les invités. Le plateau de théâtre se remplit de monde. Comment le metteur en scène figurera-t-il cette foule ? Comment les comédiens se positionneront-ils sur scène ? C'est au milieu de ce bal que Roméo et Juliette échangent leur première déclaration d'amour : comment isoler le couple pour ce premier échange alors que la fête bat son plein ?

➔ **Inviter les élèves à mettre en voix la scène du balcon (acte II, scène II).** Cette scène fait à elle seule toute la légende de la pièce. Comme presque toutes les scènes de rencontre entre les amants, elle a lieu de nuit. Roméo découvre Juliette en contre-plongée : ce décalage spatial entre la position scénique des deux amants accompagne les images poétiques de l'élévation et de l'illumination que prononce le jeune homme à propos de son aimée Juliette. Ce deuxième échange se termine par l'effacement de l'identité sociale des deux amants. (*What's in a name ?*) et par la promesse de mariage. La scène de la nuit de noces (acte III, scène v) commence par le fameux passage du « rossignol et de l'alouette ». Inversement, lorsque Juliette voit Roméo partir, en plongée, cette fois, elle a un pressentiment du malheur qui va s'abattre sur eux. **Prolongements possibles** : si l'enseignant en a le temps, il pourra envisager de faire lire aux élèves les deux autres passages qui réunissent Roméo et Juliette : la scène du mariage (acte II, scène vi) et la scène de la nuit de noces (acte III, scène v). On insistera sur le fait que leur amour ne reste pas platonique comme en atteste la scène dans laquelle Juliette évoque l'attente de la nuit de noces (acte III, scène II).

ET LE CLOWN ?

Le substantif masculin clown est un emprunt à l'anglais clown, un substantif attesté depuis la seconde moitié du XVIème siècle, d'abord sous les graphies cloyne et cloine, puis sous les graphies clowne et cloune, d'où clown, au sens de « homme rustre, paysan », d'où « bouffon, fou » et plus spécifiquement, à partir du XIIIème siècle, « pantomime, personnage des arlequinages et du cirque ». Le mot vient du germanique klönne signifiant « homme rustique, balourd », depuis un mot désignant, à l'origine, une « motte de terre ». En anglais, on trouve aussi clod et clot, signifiant aussi bien « motte » que « plouc, balourd ». Le mot anglais clown a d'abord désigné un paysan rustre. Au XVIème siècle il est passé dans le vocabulaire du théâtre pour désigner un « bouffon campagnard ».

ET LA BARAQUE LIBERTÉ C'EST QUOI ?

La Baraque Liberté est créée en 2014 par Caroline Panzera sur le parking du Théâtre du Soleil à la Cartoucherie à Paris. Après avoir dessiné sa première mise en scène pour la compagnie du **Théâtre Amer** : *Notre commune, histoire méconnue racontée sur un char*, grâce à laquelle elle a été encouragée par **Michel Crespin** et par **Ariane Mnouchkine** à aller plus loin. Caroline réunit ses camarades rencontrés au cours de ses années d'apprentissage et choisit pour sa première création l'espace public car « c'est dans la rue que naissent les révolutions » et qu'elle a le souci de **rendre accessible l'art à tous les publics, même ceux qui sont éloignés des structures culturelles.**

Elle a œuvré depuis pour réunir autour de l'idée et du sentiment de **troupe des artistes d'horizons différents, 23 artistes contribue ainsi à l'existence de la troupe. En 2017, après une rencontre forte avec les habitants d'un tout petit village, Féron dans le NORD, elle y implante sa compagnie de théâtre professionnelle** où une ancienne chèvrière lui est mise à disposition par un ESAT géré par l'association Trait-d'union sur la communauté de communes du Sud-Avesnois, en milieu rural. LA BARAQUE LIBERTÉ s'y développe encore.

En 2016, elle crée *Bouc de là !* qui raconte l'histoire d'une nuit devant la porte d'un centre d'hébergement. Un spectacle écrit par Caroline et Marie Cosnay, en partenariat avec le Comité de Soins des exilés du Kremlin Bicêtre, le Comède, Le Palais de la Porte Dorée, le musée national de l'histoire de l'immigration et le Théâtre du Soleil. Avec le soutien de La DRAC Île de France, de la mairie de Paris, de la Région Île de France, de la Spedidam et de l'Adami. Joué au Théâtre du Soleil, au festival Scènes de Rue à Mulhouse, ce spectacle a tourné ensuite à Chalon dans la rue, Coup de Chauffe à Cognac, aux Féron'arts dans le Nord, et à Châtillon à l'occasion de PLAY MOBILE#2. En 2018, il a été programmé au festival La Rue est à Amiens ainsi qu'au festival Viva Cité à Sotteville-lès-Rouen. **En 2019/2020, malgré la crise sanitaire la troupe réussie à créer *Madame La France*** grâce à ses coproducteurs : Le Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue d'Amiens, L'atelier 231- Centre national des arts de la rue et de l'espace public de Sotteville-lès-Rouen, et Le Boulon - Centre National des arts de la rue et de l'espace public de Vieux-Condé. Mais la visibilité est trop faible pour permettre une diffusion du spectacle ambitieux, avec 18 personnes en tournée ***Madame La France sera recréé dans les années futures.*** Dans *Madame La France*, des clowns grotesques invitent à un voyage dans le futur : un village en France, un système de surveillance omniprésent permet de connaître les actes « non-citoyens ». Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur sans poser de questions. Un « permis à points de droit à la citoyenneté » a été mis en place. Des consignes de « comportements à adopter » pour gagner ou conserver ses points sont diffusés chaque jour sur la place du village par un « système sonore ». Tout comportement suspect, acte de résistance ou non-participation au règlement de la Cité, est pénalisé par la perte de points. Tout citoyen qui tombe à zéro point est passible de bannissement par catapultage. **Cette création devait à son démarrage être une pièce « d'anticipation » elle s'est avérée être d'une actualité terrifiante.**

Depuis sa création **La troupe œuvre sans relâche à l'accessibilité à la culture pour tous et pour ça utilise l'outil « nez de clown ».** Un travail, dit « de territoire », titanesque est mené pour espérer un monde meilleur grâce à la poésie, le théâtre, l'art et l'exigence. En compagnonnage à Féron dans le Nord, la compagnie professionnelle devient l'alliée des Féron'arts et de leur festival à coucher dehors. La troupe et l'association historique de bénévoles gagnent un appel à projet Carasso et créent « Aux Arts Citoyens ». De nombreux projets d'actions culturelles sont menés.

4 spectacles de théâtre, jouables en RUE ET en SALLE ont ou vont voir le jour : **En mars 2022 :** *Les Chansons dérangées*, une commande de spectacle de l'écomusée de l'Avesnois sur la remise au goût du jour de chanson des années 20. **En juin 2022 :** *C'est Absurde*, une adaptation du *Mythe de Sisyph*e d'**Albert Camus**, alliant clarinette et clown. **En mai 2022 :** *On est bien ici*, une variation philosophique jeune public (à partir de 5 ans. Deux versions sont écrites une de 25 minutes et une de 40 minutes). **En Février 2023 :** *Roméo et Juliette* avec *distance*.

La Baraque Liberté a été et est soutenue depuis sa création par Les Drac Île de France et Hauts de France, La Région des Hauts de France, le Département du Nord, la Communauté de Communes du Sud-Avesnois, La Commune de Féron, L'Association les Féron'arts, L'association Traits-d'union – La Maison des Enfants, La Fondation Carasso sous l'égide de la Fondation de France, LA Fondation de La Caisse d'Épargne, le programme européen FEADER, Le Théâtre du Soleil, Le Pôle National Cirque et Arts de la Rue Jules Verne à Amiens, le CNAREP L'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen, le CNAREP Le Boulon à Vieux-Condé, le Théâtre Jean Ferrat de Fourmies.

Caroline Panzera, directrice artistique, metteuse en scène

Elle se forme à l'**École Claude Mathieu** de 2002 à 2006 sous la direction de Jean Bellorini. Elle complète sa formation en travaillant le clown et se perfectionne en suivant pendant une année les cours de l'**École Internationale Jacques Lecoq**, pour poursuivre un travail plus approfondi sur « le corps poétique » de l'acteur.

De 2009 à 2014, elle est la **collaboratrice artistique et la chargée des projets de compagnonnages internationaux du Théâtre du Soleil** au Cambodge et en Afghanistan. Elle assiste d'anciens comédiens du théâtre : Georges Bigot, Hélène Cinque au Cambodge. Et Ariane Mnouchkine en Afghanistan.

En parallèle, elle est **chargée de mission de solidarité** pour l'**Association internationale de défense des artistes victimes de la répression dans le monde (l'AIDA) au Théâtre du Soleil**.

Comédienne, elle joue au théâtre dans différents spectacles : En 2006 elle joue dans *America America* à la sortie de l'école **Claude Mathieu** mis en scène par **Jean Bellorini**. En 2013, dans *La Ronde de nuit*, mis en scène par **Hélène Cinque** sur une proposition d'Ariane Mnouchkine avec le Théâtre Aftaab en voyage (à Paris au Théâtre du Soleil, et en tournée à Lille, Calais, Milan, Barcelone, aux Francophonies en Limousin).

Avec le **Théâtre Majâz**, elle joue dans *Eichmann à Jérusalem, ou les hommes normaux ne savent pas que tout est possible*, une production du CDN-Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, créé en mars 2016 et repris au Théâtre du Soleil en décembre 2017. En 2023 elle jouera dans une création *Les Ardents* écrite et mise en scène par **Hamideh Doustdar** en lice pour le concours du Théâtre 13 à Paris.

En 2012, elle **met en scène son premier spectacle**, *Notre Commune, histoire méconnue racontée sur un char*, créé en extérieur au Théâtre du Soleil, pour la **Cie du Théâtre Amer**.

En 2014, elle **crée sa propre structure, LA BARAQUE LIBERTÉ**, pour développer sa propre ligne artistique. *BOUC DE LÀ !* une création pour l'espace public, en partenariat avec Le Musée national de l'immigration.

Entre 2017 et 2020, elle décide d'implanter La Baraque Liberté dans l'Avesnois et **obtient un conventionnement pour une résidence longue de territoire par la Région des Hauts de France**. Elle est proactive et mène un énorme travail qui lui tient à cœur : rendre la culture accessible à tous.

Elle place l'œuvre de création au cœur de toutes ses actions et les publics sont invités à découvrir leur propre capacité à créer pour trouver un point de résilience.

Elle met en scène les élèves de l'**école du Cirque Jules Verne** de première année en 2021. Elle donne aussi des modules d'ouverture pour l'**Université de Valenciennes** sur une invitation du **CNAREP de Vieux-Condé, le Boulon**.

En 2022, la compagnie **L'heure avant l'aube** dirigée par Matthieu Poulet près de Creil, l'invite à écrire et diriger *une balade contée autour de l'exposition de réalité augmentée de Claire B et Adrien M FAUNE* à l'occasion du Festival Mosaique de la Faïencerie de Creil à laquelle elle prend beaucoup de plaisir.

Caroline choisit de pratiquer son art au plus proche des publics et sur un territoire peu pourvu en ingénierie du spectacle. Elle rêve de créer une « Grange à Cultures » ou un travail de médiation culturelle pourrait exister de manière pérenne. Mais elle voudrait aussi tourner ses spectacles à l'échelle nationale car le travail de l'équipe artistique mérite d'être diffusée.

Enfin, le travail de Caroline est basé sur son engagement dans l'éducation artistique et culturelle, dans la transmission des valeurs qu'elle défend, la liberté, l'égalité et la fraternité, et le principe de laïcité. Elle mène un travail avec différents publics : des élèves d'école maternelle, de primaire, des collégiens pour écrire des histoires, des pièces, en utilisant différents outils et médium. Elle accompagne des projets d'adultes en insertion, et des adolescents artistes dans leurs projets de créations théâtrales. Elle a donné des masters class au conservatoire de Maubeuge, elle intervient en spécialité et en option théâtre au Lycée. Elle écrit des projets sur des temps longs en usant d'empathie pour chercher à atteindre à travers l'œuvre de création le point de résilience.

Nikola Carton, comédien, collaborateur artistique, éclairagiste

Il a été formé aux techniques de l'acteur à l'école Claude Mathieu où il est dans la même promotion que Caroline Panzera. Il met en scène pendant 6 ans les spectacles du mentaliste **Viktor Vincent**. Il travaille plusieurs années avec la compagnie cantalaise Les Cailloux Brûlants, avec laquelle il explore le conte et met en scène *Le Pétrichor* (conte initiatique sur l'Afrique Noire). Il est surtout le directeur artistique de la Compagnie L'Envers des Rêves, avec laquelle il monte en 2017 **Le Dernier Cèdre du Liban**, pièce qu'il monte en s'inspirant des reporters de guerres, qu'il commande à Aïda Asgharzadeh, avec qui il écrit la pièce. Il retrouve ensuite Caroline Panzera et intègre La Baraque Liberté et collabore à tous les projets de la compagnie : les créations et les actions artistiques de territoire. En parallèle, en 2018, il met en scène le groupe français Debout sur le Zinc dans **Debout sur le Zinc chante Vian**. Puis leur dernier concert, *L'importance de l'Hiver*. En 2023, il intègre les Moutons Noirs, pour **Titanic, la folle traversée**, mis en scène par Axel Drey. Récemment, **Il met en scène Gamètes de l'autrice québécoise Rebecca Deraspe, création française, programmée au Théâtre de Belleville en décembre 2023 et à l'Artefil en juillet 2024.**

Charlotte Andres, comédienne

Formée à l'école Claude Mathieu dans une promotion précédent Caroline et Nikola, Charlotte s'intéresse aux formes du théâtre oriental, le Kathakali au Kérala et au masque. Elle joue dans **La Tempête, mis en scène par Ned Grujic et Raphaël Bianciotto**. Elle pratique le clown de manière intense, elle joue notamment dans **Funny Birds, mis en scène par Lucie Valon**, au Théâtre de la Cité Internationale. Elle intègre **Radio France** grâce à son travail d'écriture, pour intégrer l'équipe d'animation à France Culture. Elle est proche du **Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine**, elle joue dans les troupes de jeunes artistes qui ont grandi à la Cartoucherie : Le Taf théâtre, dirigé par **Alexandre Zloto**, elle joue dans *la Tragédie de Macbeth, L'appartement de Zoïka, Légende de la Forêt Viennoise*. Et *L'instant d'une résonance*, dirigé par **Hélène Cinque**, avec qui elle joue dans *Peines d'amour perdues*. Avec Caroline Panzera, qu'elle rencontre aussi au Théâtre du Soleil, elle joue dans *Bouc de là, Madame La France, C'est Absurde ! et Roméo et Juliette avec distance*. Avec le **Théâtre Majâz**, qu'elle intègre également, elle joue dans *L'incivile, dans le Sommeil d'Adam*, et continue à collaborer à tous les projets d'**Ido Shaked et Lauren Houda Hussein**. Par ailleurs, depuis 3 ans elle s'est installée à Vire-Normandie, est **intervenante au Préau, CDN. Elle co-dirige également Le Lieu-Commun**, vivier de création artistique engagée et citoyenne. Un espace alternatif d'inventions et de pensée.

Harold Savary, comédien, maître de combats

Formée lui aussi, à l'école Claude Mathieu puis auprès d'**Ariane Mnouchkine**, c'est au Théâtre du Soleil qu'il rencontre Caroline Panzera, sur un chantier de préparation d'un spectacle de la troupe mythique. Il y travaille aux côtés d'Hélène Cinque, il joue dans *Le roi Cymbeline*. Et dans le spectacle d'Ariane Mnouchkine, *Macbeth*. Puis il rejoint **la troupe du Radis Couronné avec David Levadoux** et Caroline Panzera et La Baraque Liberté sur ses créations, *Bouc de Là, Madame La France !* entre autres... ainsi qu'avec Charlotte Rondelez au Théâtre de Poche, *To be Hamlet or not*. Ainsi qu'avec **le Transe Express, dans Mù et La cinématique des fluides**. Harold est également chanteur. Récemment il rejoint l'équipe d'**Exit au Théâtre de la Huchette**, ainsi qu'**Aurélié Toucas sur Sir Cyrano**. Il est également le collaborateur artistique de la nouvelle création de **Marie Barbottin au Manège de Reims** pour création de Danse Contemporaine **La Chambre D'eaux**. Il rejoint la prochaine création des **Épis noirs** et joue dans la première création d'**Hamideh Doustdar, Les Ardents**.

Après la représentation :

pistes de réflexions

- L'espace scénique : un cercle
- Comment respecter les règles quand le corps nous demande le contraire ?
- Quels pays dans le monde actuel pourrait être la scène de Roméo et Juliette ?
- L'adolescence une période difficile à traverser par les corps qui rend parfois les choses dangereuses.

En plus du spectacle l'équipe artistique de la Baraque Liberté sera heureuse de proposer des temps de médiation :
-rencontre avec les publics, atelier théâtre autour de Shakespeare en français et en anglais, initiation à la bagarre chorégraphiée pour le théâtre, présentation des métiers, atelier clown.

LA BARAQUE LIBERTÉ

6 Rue de Sains, 59610 Féron, NORD, FRANCE

www.labaraqueliberte.fr

contact@labaraqueliberte.fr

À LA DIRECTION ARTISTIQUE

Caroline Panzera

caroline@labaraqueliberte.fr

06 22 04 49 56